

MÚSICA E ARTE NA ESCOLA: FERRAMENTAS PARA AULAS PRÁTICAS E CRIATIVAS

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

29 de agosto de 2020 - IBFE

Prof. Esp. João Rilton
Prof. Esp. Junior Cadima
Prof. Esp. Cassiano Lima

PARA INÍCIO DE CONVERSA:

FALANDO SOBRE ARTE

**INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Educação pela Arte

Educação Artística

Luxo ou necessidade?

Arte-educação

HOMO SAPIENS

HOMO FABER

HOMO LUDENS

TRANSGRESSÃO DAS IDEIAS LÓGICAS

COMPETIÇÃO

JOGO E BRINCADEIRA

DISTÂNCIA DE CERTA OBJETIVIDADE

AVENTURA

EXPRESSÃO CULTURAL E HUMANA

Características expressivas a partir do século XX

“Anulação do indivíduo”

Arte criativa

EDUCAÇÃO PELA ARTE

EXPRESSÃO LIVRE

ESPONTANEIDADE

[...] forma lúdica-expressiva-criativa, de modo livre, num clima que proporcione a inspiração, motive a expressão dos sentimentos e estimule a criatividade (READ, 1942 *apud* SOUSA, 2003, p. 24)

INSPIRAÇÃO

CRIAÇÃO

PROCESSOS A PARTIR DA 'EDUCAÇÃO PELA ARTE'

IMITAÇÃO

CRIAÇÃO

Convenção

Coletividade

Inventividade

Observação

Metodologia

Expressão

PROCESSOS A PARTIR DA 'EDUCAÇÃO PELA ARTE'

COLETIVIDADE

AUTOEXPRESSÃO

Partilha

Diálogo

Cooperação

Interação

Convergência

Sociabilização

PROCESSOS A PARTIR DA 'EDUCAÇÃO PELA ARTE'

CORPO

OBJETO

Brincadeira

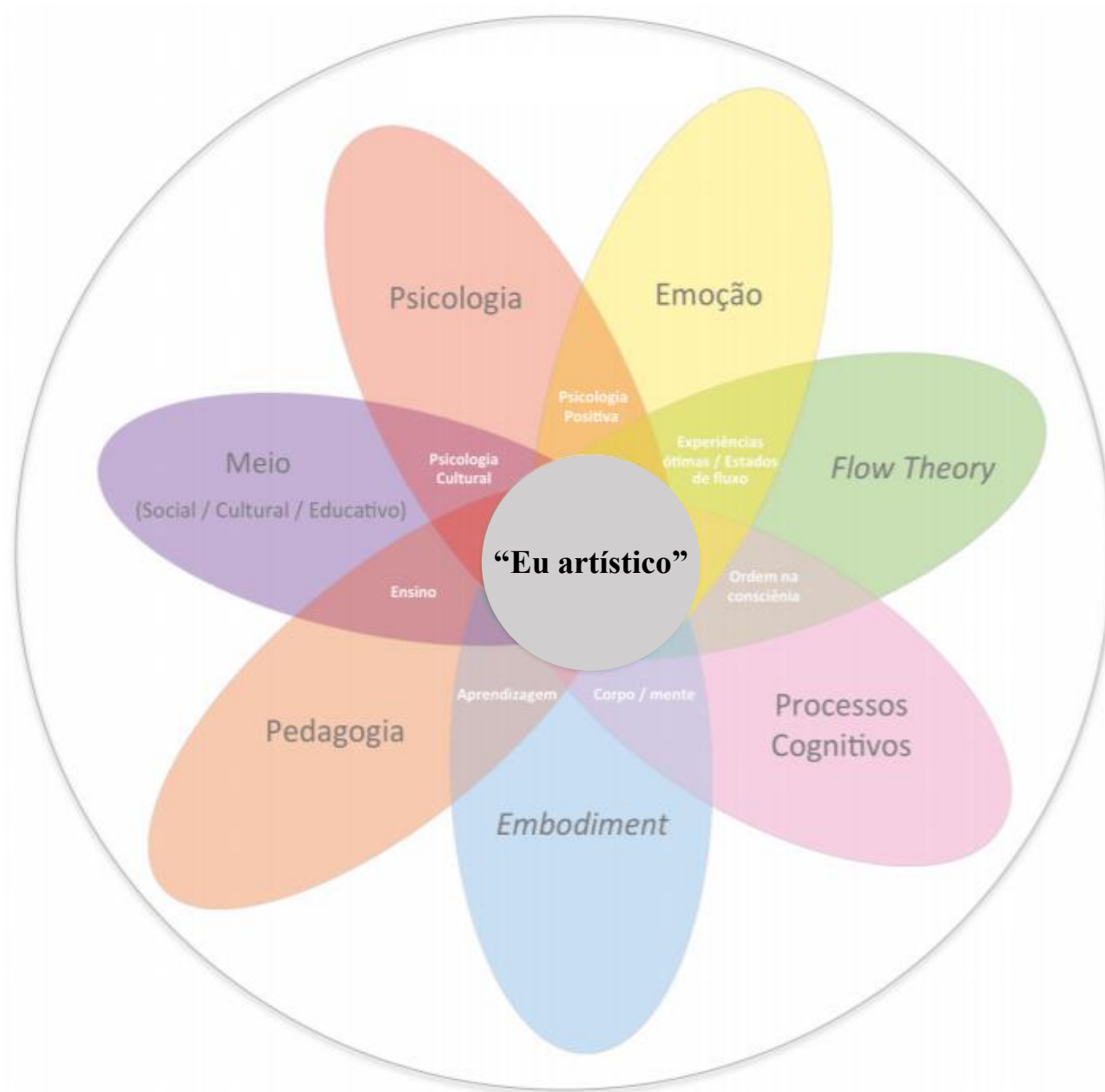
Movimento

Aproximação

Adequação

Exploração

Ação

PROCESSOS A PARTIR DA ‘EDUCAÇÃO PELA ARTE’

EXPERIÊNCIA

CONCEITO

Experimentação

Interação

Significado

Expressividade

Discurso

Naturalidade

ELEMENTOS ATIVOS DA ARTE

MOVIMENTO

Segundo Coogan (2014) e Goodkin (2002)

Múltiplas
inteligências.

Conforto com o
corpo.

DANÇA E
MOVIMENTO

Desenvolvimento
de áreas de
expressão.

Desenvolvimento
de caminhos
criativos

ELEMENTOS DO MOVIMENTO E DANÇA

Segundo Rudolf Von Laban (1879-1958)

O QUE?

ONDE?

COMO?

QUANDO?

QUEM?

ELEMENTOS DO MOVIMENTO

O QUE?

o corpo!

PARTES DO CORPO	SHAPES	AÇÕES SEM LOCOMOÇÃO	AÇÕES COM LOCOMOÇÃO

ELEMENTOS DO MOVIMENTO

ONDE?

o espaço!

EXTENSÃO	DIREÇÃO	NÍVEL	CAMINHOS	RELAÇÃO ESPACIAL

ELEMENTOS DO MOVIMENTO

COMO?

a qualidade

PESO	TEMPO	LIBERDADE	ESPAÇO

ELEMENTOS DO MOVIMENTO

QUANDO?

o tempo!

PULSO	MÉTRICA	SEM MÉTRICA	TEMPO	RELAÇÃO TMEPORAL

ELEMENTOS DO MOVIMENTO

QUEM?

a relação!

AO REDOR	SOBREPOSTO	PRÓXIMO/DISTANTE	TOQUE	FOCO
----------	------------	------------------	-------	------

PROCESSOS DE ABORDAGEM IMITATIVA/CRIATIVA

ABORDAGEM IMITATIVA	ABORDAGEM CRIATIVA
Execução padronizada de elementos por meio de técnicas objetivas	Exploração, descoberta individual e execução por meio de técnicas subjetivas
Perigo de imitação superficial, sem experiências e impressões pessoais.	Processo de experiência tem importância elevada.
O produto deve ser um material objetivo a partir de correções e direcionamentos constantes do professor.	O produto e material dependem do indivíduo envolvido, englobando soluções e tarefas autoselecionadas.

PROCESSOS DE ABORDAGEM IMITATIVA/CRIATIVA

ABORDAGEM IMITATIVA	ABORDAGEM CRIATIVA
Execução uniforme das atividades com dificuldades disciplinares comuns.	Problemas de disciplina são relacionados à liberdade de movimentação em tempo e espaço.
O professor é protagonista por meio do controle e avaliação crítica.	A criança é protagonista e o professor assume o papel de mediação.
Pensamentos comuns são encorajados.	Pensamentos divergentes são encorajados.

FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROCESSO ABRANGENTE E DIVERSIFICADO

PROCESSOS EDUCACIONAIS INTENCIONAIS

DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO ESQUEMAS DE
APREENSÃO E EXPRESSÃO PELA LINGUAGEM ARTÍSTICA

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA

HISTÓRICAMENTE AMBÍGUO NO BRASIL

CONHECIMENTOS DE MUNDO - LINGUAGENS

FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA

BNCC – EDUCAÇÃO INFANTIL

Campos de Experiências: [...] arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural (BRASIL, 2017, p. 40).

Construção de relações

Autoconhecimento

Expressão corporal

Oralidade

Invenção

Expressão de afetos

Produção e apreciação artística

Criação

Investigação

FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA

BNCC – ENSINO FUNDAMENTAL

Aprendizagens essenciais ocorrem com o intuito de assegurar aos alunos o desenvolvimento das chamadas **competências**: [...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores (BRASIL, 2017, p. 8)

Criação

Crítica

Sensibilidade

Expressão

Fruição

Reflexão

EXTENSÃO EM PRÁTICAS MUSICAIS E ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES

**INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES**

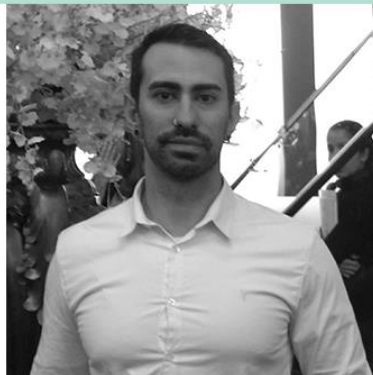
INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

EXTENSÃO
**PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES.**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

OBJETIVOS

A Extensão em “Práticas Musicais e Artísticas para Educadores” oferece uma formação ativa, com fundamentação teórica e prática para profissionais que almejam expandir seu repertório de possibilidades e propostas educacionais no campo das Artes e da Música. O curso busca promover a atualização de profissionais da comunidade escolar por meio das Artes Integradas, abrangendo áreas de conhecimentos latentes na prática educativa contemporânea, o profissional estará habilitado a criar atividades em sala de aula utilizando-se das seguintes ferramentas e conceitos.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO
PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES

**CASSIANO
LIMA**

LICENCIADO EM MÚSICA PELA UNICAMP, ESPECIALISTA NA ABORDAGEM ORFF-SCHUWERK PELO SAN FRANCISCO INTERNATIONAL ORFF COURSE (EUA), DISCENTE EM TI E GOOGLE EDUCATOR.

Aulas Via Canvas LMS canvas

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Música, linguagem e movimento:

Estudo sobre abordagens pedagógico-musicais que privilegiam o corpo, movimento, criação, composição e colaboração em práticas de aproximação e vivência por meio da linguagem, dança, percepção sonora e componentes sociais e individuais. Expansão do repertório de propostas educacionais e delineamento de aspectos auxiliares em seus desenvolvimentos e planejamentos. Perspectivas para a linguagem artística no campo da Educação Básica brasileira (Educação Infantil e Ensino Fundamental).

Música, Educação e tecnologia:

Estudo sobre os principais aplicativos e plataformas de criação, colaboração e composição artística (Scratch, Chrome Music Lab, Soundtrap, Flipgrid, See-saw, Stop Motion Studio, Garage Band). Introdução ao letramento digital, pensamento computacional e psicologia da educação virtual, aliados as habilidades e competências artísticas.

Música corporal:

Estudo sobre as principais técnicas de percussão corporal, com enfoque em práticas educativas multiculturais. Comunhão de abordagens do Barbatuques (Brasil), que por meio da improvisação e criação também englobam dinâmicas de voz, gestual, dança e manifestações culturais como Hambone (EUA) e Gumboot Dance (África do Sul).

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO
PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES

**JOÃO
RILTON**

BACHAREL EM COMPOSIÇÃO, PIANISTA,
ESPECIALISTA EM NEUROCIÊNCIA,
ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO.
CO-CRIADOR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM
NEUROCIÊNCIA APLICADA À EDUCAÇÃO.

Aulas Via
Canvas LMS

canvas

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Música e neurociência:

Estudo da relação entre música e cérebro. Como o cérebro funciona durante a escuta musical, quais áreas cerebrais são ativadas e quais os benefícios que essas informações podem trazer diretamente para a sala de aula. Quais são as estratégias que podemos usar, para uso educacional, promovem o desenvolvimento das habilidades cerebrais através da música.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO
**PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES**

**JUNIOR
CADIMA**

PEDAGOGO, PSICOMOTRICISTA E
PSICOPEDAGOGO. ESPECIALISTA EM
NEUROPSICOLOGIA APLICADA À NEUROLOGIA
INFANTIL E NEUROCIÊNCIA APLICADA À
EDUCAÇÃO. MEMBRO DO LABORATÓRIO DE
PESQUISA EM DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
E TRANSTORNOS DE ATENÇÃO - DISAPRE,
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS/UNICAMP.

Aulas Via
Canvas LMS **canvas**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Arte e inclusão:

Compartilhamento de práticas educacionais sob perspectiva inclusiva, com enfoque na fundamentação da aprendizagem musical de pessoas com deficiência. Panorama histórico-cultural da inclusão na Educação Básica brasileira e delineamento de propostas por meio da psicomotricidade.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO
PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES

**ESTEVÃO
MARQUES**

ESPECIALISTA EM ORFF-SCHULWERK E
PROFESSOR DO SAN FRANCISCO
INTERNATIONAL ORFF COURSE. AUTOR
DOS LIVROS "COLHERIM", "BRASIL FOR
CHILDREN" E "BRINCADEIRAS MUSICAIS
DA PALAVRA CANTADA".

Aulas Via
Canvas LMS

 canvas

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Música, linguagem e movimento:

Estudo sobre abordagens pedagógico-musicais que privilegiam o corpo, movimento, criação, composição e colaboração em práticas de aproximação e vivência por meio da linguagem, dança, percepção sonora e componentes sociais e individuais. Expansão do repertório de propostas educacionais e delineamento de aspectos auxiliares em seus desenvolvimentos e planejamentos. Perspectivas para a linguagem artística no campo da Educação Básica brasileira (Educação Infantil e Ensino Fundamental).

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO
turma digital

EXTENSÃO
**PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES**

MARCUS VIEIRA

ESPECIALISTA EM PERCUSSÃO ALTERNATIVA E EDUCADOR MUSICAL. AUTOR DOS CURSOS MUSIPED, MUSICOPOS, BATUCANETAS E BATUCATUDO.

Aulas Via Canvas LMS **canvas**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Práticas com instrumentos alternativos:

Enfoque em ritmos e arranjos para colheres, baldes, canetas e copos, além da confecção e produção artesanal de instrumentos. Compartilhamento de propostas educacionais colaborativas com instrumentos alternativos, alinhadas com a pesquisa e investigação sonora por meio da exploração de timbres.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO
**PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES**

**LENNY
ALPÍZAR**

MESTRE EM ARTES CÊNICAS PELA UNICEAMP, LICENCIADA EM ARTES CÊNICAS E BACHAREL EM ARTES DRAMÁTICAS PELA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, AUTORA DO LIVRO "O ATOR E O DIRETOR NO PROCESSO COLABORATIVO"

Aulas Via Canvas LMS **canvas**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Práticas teatrais:

Práticas dramáticas com enfoque na coletividade, ação física e colaboração. Propostas de expansão do repertório educacional em dinâmicas grupais, por meio de abordagens teatrais consagradas.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

LANÇAMENTO

turma
digital

EXTENSÃO

**PRÁTICAS MUSICAIS
E ARTÍSTICAS
PARA EDUCADORES**

**THAÍS
BEZERRA**

MESTRA EM ENSINO DAS PRÁTICAS MUSICAIS, ESPECIALISTA NA ABORDAGEM ORFF-SCHUWERK PELO SAN FRANCISCO INTERNATIONAL ORFF COURSE (EUA) E AUTORA DO LIVRO "TA NO BATUQUE".

Aulas Via Canvas LMS **canvas**

INSTITUTO BRASILEIRO
DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

MÓDULOS

Ritmo e percussão:

Vivência musical por meio do movimento e instrumentos de percussão. Estudo sobre ritmos brasileiros (samba, baião, frevo, maracatu, ijexá) e seus diferentes instrumentais. Arranjos para a prática instrumental em conjunto e delineamento de processos didáticos por meio da interação, criação, dança, movimento e canto.

INÍCIO EM 14/09/2020 – Duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras das 19h às 22h30.

Duração de 150 horas – 25 encontros (3 meses), (100 horas) e atividades complementares (50 horas)

Essa metodologia propõe que a aula seja organizada em
3 partes:

Fundamentação Teórica

Metodologia Ativa

Discussão e Conclusão

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” – Paulo Freire.

OBRIGADO PELA PRESENÇA!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017.

FONTEERRADA, M. **De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação**. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.

GROUT, D. J.; PALISCA; C. V. **História da Música Ocidental**. Tradução de Ana Luísa Faria. 6ª ed. Lisboa: Gradiva Publicações, 2014.

HASELBACH, B. **Dance Education: basic principles and models for nursery and primary school**. Tradução de Margaret Murray. Londres: Schott Music, 1978.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. 8ª ed. Tradução de João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2018.

PORCHER, L. **Educação Artística: luxo ou necessidade?** Tradução de Yan Michalski. 7ª ed. São Paulo: Summus, 1982.

SOUSA, A. B. **Educação pela Arte e Artes na Educação: bases psicopedagógicas**. Lisboa: Edições Piaget, 2003.